

EL MODERNISMO

Se trata de un movimiento estético internacional, el cual se manifiesta en todos los campos creativos. Por ejemplo en lo que es la arquitectura representa el paso de lo decimonónico a la arquitectura del siglo XX. Por otra parte se le conoce con diversos nombres como Art Nouveau en Francia, Modern Style en Inglaterra, Jugendstil en Alemania y Sezessionstil en Austria.

El nacimiento del modernismo se debe a un doble rechazo, por parte del academicismo y de la fealdad del mundo industrial. Es por estos motivos que se trata de un estilo muy decorativo, aunque a veces es nada más que eso por más que los grandes arquitectos modernistas aporten soluciones innovadoras con el fin de solucionar los problemas constructivos. Un ejemplo de esto es el concepto global de edificio o el uso de los elementos estructurales como decorativos.

A primera vista lo que llama la atención del modernismo son los motivos decorativos, los cuales se inspiran en la naturaleza: líneas curvas, ondulantes, arabescos, flores, árboles, hojas, ramas, olas, algas, libélulas, mariposas, pavos y cisnes, mientras que además siguiendo lo que es la tónica decimonónica dominante que identifica la mujer con la naturaleza, también se observa un trabajo con el cuerpo femenino.

Uno de los grandes centros de este arte fue Bruselas. Allí, Victor Horta y Henry Clemens van de Velde son los abanderados de la ruptura con el historicismo; mientras hay que agregar que en el caso de Van de Velde fue uno de los mejores teóricos y quien fundó la primera gran escuela de diseño moderno.

Por su parte en Escocia, Charles Rennie Mackintosh conjugó también la arquitectura y el diseño, puesto que el modernismo siempre se pretendió globalizador; mientras que en Viena el líder del movimiento "secesionista" fue Otto Wagner, de quien Joseph Maria Olbrich fue su discípulo más aventajado.

La Casa Batlló, obra del arquitecto Antoni Gaudí, Barcelona.

Hay que señalar además que en España la este tipo de arquitectura triunfa sobre todo en Cataluña, con arquitectos como Domènec Montaner o Puig Cadafalch. Un ejemplo del auge en ese país es la figura de Antoni Gaudí, quien siendo modernista y el arquitecto más importante del momento, debido a su originalidad no se apega por completo a los rasgos generales del modernismo.

Por entonces, pues, se termina activando la arquitectura de revival con obras neomodé-

La Casa Batlló.
Gaudí recibió el encargo del industrial José Batlló Casanovas de reformar un edificio construido en 1875 por Emili Sala Cortés. La fachada se hizo con piedra arenisca de Montjuïc, tallada según superficies regladas en forma alabeada; las columnas tienen forma ósea, con representaciones vegetales. La carpintería es igualmente de superficies curvas, y las ventanas son de vidrios de colores de formas circulares.

jares o neogóticas. El estudio de las estructuras góticas le hace avanzar a Gaudí en la búsqueda de nuevas soluciones constructivas globalizadoras. Entre sus obras más destacadas, todas realizadas en Barcelona, sobresalen La Casa Batlló, la Casa Milà (también conocida como La Pedrera), el Parque Güell y la Sagrada Familia. Entre otras cosas, el arquitecto terminará rompiendo con la concepción ortogonal de los espacios. Incluso, en el caso de las habitaciones construidas por Gaudí destaca un diseño curvilíneo, por medio del cual usa el arco parabólico, construye fachadas y cubiertas ondulantes, a su vez que las columnas se inclinan en lugar de mantener la verticalidad.

EL MODERNISMO: PINTURA Y ESCULTURA

En cuanto a la pintura, el modernismo no se ocupó más que en su dimensión de esencias decorativa y como complemento a la arquitectura. En este sentido el modernismo trabaja, fundamentalmente, la vidriera y el papel pintado, como así también el cartel para espectáculos. Se trata en todo sentido de un arte comprometido con la revolución industrial. Es, como se dijo y ante todo, un arte decorativo.

En cuanto a la vidriera, se trata de lo más característico de la pintura modernista. En ella se utilizan colores planos, cristales grandes y vidrieras de poco peso. La misma tiene una actitud decorativa tan radical, que en otros países el modernismo adquiere los nombres de art déco, estilo moderno, sezesión o art nouveau.

Pintura "El beso" de Gustav Klimt, 180 cm × 180 cm, Óleo sobre tela, Simbolismo.

Reproducido en grandes cantidades por la industria, el papel pintado fue usado además para recubrir las paredes, incluso ocupándose de él hasta algunos pintores modernistas. Se debe señalar que se trata de un arte muy caro, al que sólo se puede acceder siendo parte de la burguesía, por lo que terminará reflejando el gusto burgués. En líneas generales son sus características el color, la fantasía y la riqueza, que adquiere un toque esnob.

Otro de los grandes motivos de los modernistas es el cartel, el cual sirve para anunciar los espectáculos a los que concurre la burguesía, pero además para utilizarlo como propaganda política e ideológica, como así también para el anuncio de productos indus-

"El beso".
En la bibliografía reciente se ha interpretado este lienzo, desde la óptica de la iconografía, como una representación simbólica del momento en que Apolo besa a la ninfa Dafne que se está convirtiendo en laurel, de acuerdo con el relato de la metamorfosis de Dafne que se encuentra en la obra de Ovidio. Esta obra se completa con la del friso de Klimt en el comedor del palacio Stoclet de Bruselas.

triales. Uno de los grandes cartelistas fue Toulouse-Lautrec, quien ejercerá su influencia durante mucho tiempo.

El arte donde se engloban todas las artes es la arquitectura y donde además se encuentran todas subordinadas: rejería, cerámica, escultura y, además, pintura. La arquitectura tiene un sentido decorativo el cual la lleva a potenciar el dibujo geométrico y la decoración abstracta. De todos modos hay que señalar que no existe una clara separación entre artes mayores y menores, por lo que la cerámica, la orfebrería y el diseño de muebles se ubican fácilmente dentro del arte modernista.

En este sentido hay que indicar que predominan los temas naturales, con una repetición de motivos de flores y pájaros que se repiten a lo largo del plano, como así también los japoneses, los arabescos y las formas contrastadas.

Entre los grandes pintores modernistas Gustav Klimt (1862-1918) es el más representativo de todos, con obras como El beso, La espera, La primavera, Judith. Aunque no se deben dejar de mencionar a Egon Schiele (Mujer con dos niños), Max Klinger (Cristo en el Olimpo), Franz von Stuck (La guerra), Alfons Mucha (Medea, ilustra libros), Henri Jacques Edouard Evenepoel (El español en París), Theodore van Rysselberghe (La lectura), Aubrey Beardsley (ilustraciones para libros), William Morris (La reina Ginebra), y Henry Clemens van de Velde.

LA ESCULTURA

Grecia será la fuente de inspiración para los escultores neoclasicistas, quienes se sentirán atraídos más por la belleza de las formas que por la expresión espiritual. En este sentido hay que destacar que el gran maestro será Antonio Canova, quien dará la pauta del Neoclasicismo, mostrando interés por la mitología griega la cual llevará hasta el retrato. Esto se puede observar en su obra maestra Paolina Borghese como Venus Victrix. Canova era autor de un arte frío, que tendría una continuación en el danés Berthel Thorvaldsen. Este mostrará interés por la simetría y la proporción, aunque sus trabajos carecerán de expresividad y personalidad. Al respecto, el inglés John Flaxman rivalizará con ambos.

Entre los escultores románticos se debe destacar las figuras de François Rude, quien fue autor de los relieves del Arco de Triunfo de l'Etoile de París, obra de una gran fuerza plástica que se ha convertido en el emblema más reconocible de la Revolución francesa. La principal característica de los escultores de la segunda mitad del siglo XIX será la búsqueda de los efectos de luz y sombra.

"Las tres Gracias" escultura de mármol, Antonio Canova.

"Las tres Gracias" es una de las obras más reconocidas del pintor italiano Antonio Canova. Estas figuras encarnan y representan el desnudo femenino de una manera perfecta que pone de manifiesto la destreza artística de Canova.

Además esta representación va más allá porque el escultor consigue reflejar en ella el mundo interior de las Gracias.

Jean-Baptiste Carpeaux (1827 –1875) fue un pintor y escultor francés. Sus primeros estudios los hizo con François Rude. Carpeaux ganó el Prix de Rome en 1854, y se trasladó a Roma para encontrar inspiración, allí estudió las obras de Miguel Ángel, Donatello y Verrocchio.

El conde Ugolino y sus hijos es el reflejo de la admiración que siente por Miguel Ángel. Para las figuras de los hijos se inspira en el Laocoonte y para el padre, en el Pensador. A través del bronce, el material preferido por los escultores románticos, Carpeaux muestra la expresividad de sus figuras, la marcada gestualidad de los rostros.

Por ejemplo en Francia Jean-Baptiste Carpeaux es el escultor del segundo imperio. Además, el grupo de Ugolino y sus hijos fue ejecutado bajo la admiración de Miguel Angel, reflejando el dramatismo y la fuerza del personaje de Dante. Sin embargo su obra más famosa es La Danza, que fue realizada en 1869 con el objetivo de que ilustre la fachada de la Opera de París. Allí se puede ver cómo las figuras captan el desenfado y la alegría, originando atractivos efectos lumínicos.

Otra rama que se desprende en el siglo XIX, el realismo, tiene en Constantin Meunier a uno de sus más importante representantes. Podemos observar en sus obras como El descargador del puerto de Amberes, una dimensión heroica del proletariado, enlazado con las pinturas de Millet.

A estas esculturas, Degas les aporta la volumetría de la que carecen sus pinturas, tal cual como se puede observar en sus atractivas Bailarinas en diversos pasos de danza, las cuales fueron elaboradas con un modelado de gran fluidez.

Otro nombre que hay que mencionar es el de Adolf von Hildebrandt, quien será el gran teórico de la escultura decimonónica. En la obra de arte, bajo su punto de vista, tienen que prevalecer las formas, recuperando la influencia de la Antigüedad y del Renacimiento. Esto queda de manifiesto en Adolescente, un trabajo suyo en el que refleja la pureza y austeridad preconizadas en sus escritos.

De todos modos la gran figura de este tiempo será Auguste Rodin, considerado como el escultor más importante desde Bernini. En obras como el Pensador o los Ciudadanos de Calais, se puede apreciar la consolidación del camino hacia la transformación del lenguaje escultórico.

“Conde Ugolino y sus hijos”, escultura del francés Jean-Baptiste Carpeaux.

LA FOTOGRAFIA

En cuanto a la fotografía durante el siglo XIX, una de sus primeras aplicaciones fue como una forma de ayuda para los artistas. Es que acostumbrados a pintar estampas de vida,